

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

АНО ВО «Универсальный Университет»

_____ Е.В.Черкес-заде

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

Факультет дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История и теория искусства и дизайна

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Рабочая программа дисциплины «История и теория искусства и дизайна» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составители рабочей программы:

Дизайнер образовательных программ Департамента академического качества – Е.Ю.Бридж

СОГЛАСОВАНО:

Декан программ высшего образования _____ М.Е.Левин

Руководитель Департамента академического качества _____ А.Н.Селиванов

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цель дисциплины

Целью дисциплины является изучение теории и истории искусства и дизайна для формирования знаний, аналитических и творческих умений, необходимых как предпосылка для развития индивидуального визуального языка и других аспектов профессиональной деятельности дизайнеров и художников.

- В данной дисциплине понятие “искусство” подразумевает фокус на пластических (пространственных) искусствах, в том числе изобразительные (живопись, графика, скульптура, и их неизобразительные форматы и направления современного искусства), архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование (дизайн). Значительное внимание будет уделено также культурно-историческому, философскому, социальному и техническому контексту развития и современного состояния таких искусств.
- Материал дается преимущественно на примере европейской, в т.ч. русской и связанной с ними североамериканской культуры, при этом для описания современного этапа развития будет использован более глобальный вариант подхода; параллельно на уровне самостоятельного изучения будет поощряться и включаться более широкий спектр мировых цивилизаций, художественных стилей и направлений, национальных школ, памятников и персоналий.

1.2. Задачи дисциплины

- ознакомить студентов с основными понятиями, периодами и направлениями в теории и истории искусства и дизайна;
- ознакомить студентов с основными художественными стилями и направлениями, хронологией развития искусств и дизайна, основными памятниками и персоналиями мировой и российской художественной культуры и креативной индустрии;
- дать информацию об основных теориях, методах классификации видов искусств и творческой деятельности, современных подходах к анализу и развитию художественных процессов;
- дать представление об источниках информации, способах поиска, критического анализа и оценки материалов, академических правилах использования первичных и вторичных источников в собственных аналитических и творческих работах;
- сформировать базовое умение анализа памятников визуальных искусств, а также основы более широкого системного подхода к изучению искусства и дизайна и их связей с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического, в том числе текущего, периода;
- сформировать навыки использования профессиональной терминологии, аргументирования собственного мнения, умения участия в дискуссиях и полемике по актуальным вопросам искусства и дизайна;

- сформировать у студентов потребность поддерживать актуальность собственных знаний и умений в данной сфере, понимания прямого отношения комплекса таких знаний и навыков к их практическим творческим проектам и дальнейшей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина включена в учебный план по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство и входит в обязательную часть Блока 1, изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		Знать	Уметь	Иметь практический опыт
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Демонстрирует прочные знания и понимание предметных областей истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности	* этапы и закономерности развития мирового искусства и дизайна, их связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями исторических периодов; * основные памятники мирового искусства с древнейших времен до наших дней;	* ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства и дизайна; *самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности произведений и характерные тенденции мирового искусства и дизайна; * пользоваться научной терминологией, излагать полученные знания, обосновывать выводы и анализ данными, полученными из релевантных, в том числе академических, источников.	* поиска, отбора и обработки визуальной и текстуальной информации, * использования системы референсирования источников в тексте и в справочных разделах своих академических работ; *изложения и анализа тем, постановки и/или решения проблем истории и теории искусства и дизайна через академические форматы (дискуссия, эссе, реферат, доклад)
	ОПК-1.2. Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	* творчество выдающихся художников и дизайнеров разных времен и народов; * иметь представление о видах и жанрах искусства и дизайна и их специфике; о важнейших художественных направлениях, стилях и тенденциях мирового искусства и дизайна; * основные источники по теории искусства и дизайна		

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е.

Семестр 3: 4 з.е.

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	
Лекции	16
Практические занятия	16
Лабораторные работы (практикумы)	-
Самостоятельная работа	76
Контроль:	-
зачет	
ИТОГО:	108

Семестр 4: 4 з.е.

Вид учебной работы	Всего часов в соответствии с учебным планом
Аудиторная работа, в том числе:	
Лекции	16
Практические занятия	16
Лабораторные работы (практикумы)	-
Самостоятельная работа	76
Контроль:	27
Экзамен	
ИТОГО:	108

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ темы	Наименование темы дисциплины	Количество часов контактной работы	
		Лекции	Практические занятия
	1 семестр		
Тема 1.	Предмет изучения. Обзор источников и методов поиска и анализа информации.	2	2
Тема 2.	Теория искусства и дизайна. Определения. Основные источники.	8	8
Тема 3.	Эссе как форма учебно-исследовательской работы.	2	2
Тема 4.	Психология восприятия искусства и дизайна.	4	4
	Контроль: зачет		
	4 семестр		
Тема 5.	История инноваций и история дизайна 19 в.	4	4
Тема 6.	Инновации и развитие искусства и дизайна с начала 20 в до начала 1940 гг.	2	2
Тема 7.	Инновации и развитие искусства и дизайна 1940-1960 гг.	2	2

Тема 8.	Инновации и развитие искусства дизайна 1970-е гг.	2	2
Тема 9.	Инновации и развитие искусства и дизайна 1980-2010 гг.	4	4
Тема 10.	Современные тренды и перспективы развития искусства и дизайна.	2	2
	Контроль: экзамен - 27		
ИТОГО:		64	64

5.2. Тематический план изучения дисциплины

Тема 1. Предмет изучения. Обзор источников и методов поиска и анализа информации.

Предмет изучения и его место в развитии профессиональных навыков дизайнеров; планируемые образовательные результаты дисциплины (компетенции).

Обзор исторических подходов к классификации видов искусств. Место дизайна в таких классификациях. Творческая деятельность.

Основные этапы реализации курса, самостоятельной работы студентов и аттестации по дисциплине.

Виды учебной деятельности, используемые в данной дисциплине, роль самостоятельной подготовки к занятиям.

Требования к ведению индивидуальных рабочих дневников по дисциплине (в т.ч. рекомендации по конспектированию).

Разъяснения по формам и задачам аттестации по дисциплине (2 эссе, 2000 слов каждое, не включая библиографию\ список ссылок). Альтернативное задание № 1 (вместо эссе № 1) - подбор и обзор литературы и других источников по определенной теме.

Роль самостоятельного изучения и выбор темы для самостоятельной обязательной работы.

Обзор источников по истории и теории искусства и дизайна.

Лекция: Первичные и вторичные источники

Первичные источники. Платон (Диалоги - “Государство”, “Пир”, “Апология Сократа”), Бенвенуто Челлини, Василий Кандинский (тексты).

Вторичные источники. Лосев А.Ф. Учение Платона об искусстве.

Первичные источники: Рембрандт - из экспозиции Музея изобразительных искусств им. Пушкина. Спасский собор Андроникова монастыря.

Вторичные источники: Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств.

Первичные источники: некоторые подходы к поиску референсов для творческих проектов.

Вторичные источники: избранные методы поиска референсов для творческих проектов.

Лекция: Методика поиска и анализа информации для проведения критического \ культурологического исследования

Список обязательной и рекомендованной литературы по дисциплине.

Список рекомендованных источников и коллекций источников: обзор публичных и доступных для студентов библиотек, музеев, цифровых ресурсов.

Гарвардская референсная система. Основные правила ссылок и составления листа ссылок/ библиографии, списка иллюстраций, оформление ссылок на первичные источники, аудио-визуальные материалы и др.

Анализ источников. Методы применения критического мышления.

Тема 2. Теория искусства и дизайна.

Лекция: Классификация видов искусств, дизайна и творческой деятельности. Исторические и текущие подходы, современные академические дискуссии. Новые виды и жанры творчества.

Обзор источников по теме.

Лекция: Обзор проблематики теории искусства и дизайна и их контекст.

Обзор истории искусствознания: Вазари. Вельфлин. Венская школа. Фрейд и психоанализ. Юнг и архетипы. Марксизм в истории искусства (К. Гринберг). Феминизм в истории искусства. Р. Бартез и семиотика. Ж. Бодрийяр “Общество потребления”.

Лекция: Обзор теорий творчества и креативности. От А. Пуанкаре, ТРИЗ до конвергентно-дивергентного мышления, явного-неявного взаимодействия к теории хонингования (Honing theory, Gabora, L. 2016).

Тема 3. Академическое эссе.

Рефлексивное эссе. Эссе как форма учебно-исследовательской работы.

Методы и подходы к выбору темы для работы. Актуальность темы.

Структура эссе.

Принципы академического аргументирования. Цитирование и ссылки.

Правила оформления ссылок по ГОСТ для эссе и для научных работ.

Практические правила и приемы для заключения.

Базовые критические принципы Дракер и МакВаниш, Калифорнийский институт искусств (Drucker, J. & McVarish, E. - GD History, A Critical Guide, 2009).

Доктор Гилда Вилльямс (Dr. G. Williams) - как писать о современном искусстве? Серия публикаций.

Список использованных ссылок в сравнении с библиографическим списком. Обзор альтернативных референсных систем.

Тема 4. Психология восприятия искусства:

Р. Арнхейм.

Особенности восприятия цифровых форматов современного искусства и дизайна.

Современные дискуссии и последние исследования психологии восприятия визуальных форматов.

Практические инструменты и методики, применяемые маркетинговыми, рекламными или PR агентствами.

Тема 5. История инноваций и развитие дизайна в 19 веке.

Великая индустриальная революция (18-19 вв). Инновации в Великобритании и России. Новые принципы организации производства и продаж “дизайнерских” индустрий - мебель, керамика, текстиль. Всемирная выставка 1851 года.

Вторая индустриальная революция. Начало массового производства. Рождение брендов (Кока-кола, Кэмпбелл).

Реакционное движение: Вилльям Моррис, Искусства и ремесла (Arts and Crafts). Талашкино.

Тема 6. Инновации и развитие искусства и дизайна 20 в до начала 1940 гг.

Всемирные выставки. Ар Нуво (Модерн). Ар Деко.

Конструктивизм. Баухаус. ВХУТЕМАС.

Тема 7. Инновации и развитие дизайна 1940-1960 гг.

Новые типы массовых продуктов - дизайн для досуга.

Новые типы материалов для массового производства. Пластик: посуда (Earl Tupper, 1946), мебель, игрушки (Lego (1949\1955)).

Контроль качества продукции.

Обзор развития модной индустрии. Обзор развития дизайна интерьера. Обзор развития графического дизайна и иллюстрации

Реакция: альтернативные движения (Хиппи).

Тема 8. 1970-е гг.

Объекты желаний: мода, в т.ч. в отношении самых различных потребительских товаров.

Виктор Папанек: Дизайн для реального мира (1970). Эргономический дизайн.

Обзор развития модной индустрии. Обзор развития дизайна интерьера. Обзор развития графического дизайна и иллюстрации. Логотипы: Шелл, Найк, I♥NY

Реакция: альтернативные движения (Панк)

Постмодернизм. Теоретические основы. Ч. Дженкс (теория архитектуры).

Тема 9. 1980-2010 гг.

Третья индустриальная революция.

Устойчивое планирование в дизайне (sustainability\ sustainable design - 1987)

Индустрия моды. Дизайн интерьера.

Изменения в индустрии графического дизайна и иллюстрации (переход на цифровые форматы).

Геймдизайн.

Тема 10. Современные тренды и перспективы развития искусства и дизайна.

Четвертая индустриальная революция и ее влияние на дизайнеров, производственную сферу и потребителей.

Трендвотчинговые агентства.

Тренды по версии ArtNews (2020): art&science, on-line market, collectivity&collaborations, green materials/green shipping art etc.
NFT\ digital art.
Современные академические дискуссии.

5.3. Текущий контроль успеваемости по разделам дисциплины

Тема 1	Индивидуальный журнал-дневник (на протяжении всего курса занятий). Дискуссия по темам лекции.
Тема 2	Дискуссия по темам лекции. Групповое задание в классе - на использование элементов теорий креативности применительно к кейсу, где необходимо представить большое кол-во новых и разноплановых идей
Тема 3	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 4	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 5	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 6	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 7	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 8	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 9	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 10	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.
Тема 11	Индивидуальный журнал-дневник. Дискуссия по темам лекции.

5.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины (изучение теоретического курса)

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:

История искусства Азии (Китай, Япония, Индия, Ближний Восток).

Данные темы проверяются через:

- аннотации прочитанных источников в индивидуальных дневниках;
- 3 семестр: эссе 2000 слов

примеры тем для индивидуальных эссе

- *Использование диаграмм в комиксах Криса Вейра (Chris Ware)*
- *Передача звука и движения (визуальными средствами) в комиксах Юиши Юкуямы (Yuichi Yokoyama)*
- *Основные принципы жанра Гекуга на основе анализа манги Тацуми Йоширо (Tatsumi Yoshihiro) "Старики в Токио"*
- *Комиксы Оливье Шровена (Olivier Schrauwen)*

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины¹

6.1. Основная литература

1. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – 468 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194>

2. ____ Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности :

учебное пособие / А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330>

6.2. Дополнительная литература

1. Герчук, Ю. История графики и искусства книги / Ю. Герчук История графики и искусства книги М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 403 с.– Режим доступа: по подписке.
2. Головин, В. П. От амулета до монумента: книга об умении видеть и понимать скульптуру / В. П. Головин. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 128 с. – Режим доступа: по подписке.
3. Гомбрих, Э. История искусства / Э. Гомбрих. – 6-е изд. – М.: Искусство-XXI век, 2021. – 688 с. – Режим доступа: по подписке.
4. Ковешникова, Н. А. История дизайна: Учебное пособие / Ковешникова, Н. А. – 6-е издание, стер. – М.: Омега-Л, 2019. – 256 с. – Режим доступа: по подписке.
5. Матюнина, Д. С. История интерьера: учебное пособие для студентов вузов / Д. С. Матюнина. – М.: Академический проект, 2019. – 568 с. – Режим доступа: по подписке.
6. Муртазина С. А., Хамматова В. В. История графического дизайна и рекламы: учебное пособие. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – 124 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259068
7. Папанек, В. Дизайн для реального мира. / Папанек, В. Дизайн для реального мира. Любое издание.– Режим доступа: по подписке.
8. Под ред. Эко, У. История красоты / У. Эко. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2018. – 440 с. – Режим доступа: по подписке.
9. Под ред. Эко, У. История уродства / У. Эко. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2014. – 456 с. – Режим доступа: по подписке.
10. Рескин, Дж. Лекции об искусстве / Дж. Рескин. – М.: АСТ, 2021. – 416 с. – Режим доступа: по подписке
11. Челлини, Б. Жизнь Бенвенуто Челлини./ Челлини, Б. Жизнь Бенвенуто Челлини. М., 1991. 456 с. – Режим доступа: по подписке.
12. Шуази, О. Всеобщая история архитектуры. От доисторической эпохи до Ренессанса / О. Шуази. – М.: АСТ, 2022. – 1136 с. – Режим доступа: по подписке.
13. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Издательство «Прогресс», 1974. – 386 с. – Режим доступа: по подписке.
14. Аронов, В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна (библиотека дизайнера) / В.Р. Аронов. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 122 с. – Режим доступа: по подписке.
15. Ван Ленте, Ф. и Данлеви, Р. История комиксов. М., Манн, Иванов и Фербер, 2019.
16. Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2007. – 303 с. – Режим доступа: по подписке.
17. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панофский. – СПб.: Академический проект, 1999. – 400 с. – Режим доступа: по подписке.

18. Под ред. Уилхьюд, Э. Дизайн. Всемирная история / Э. Уилхьюд. – М., Магма, 2017. – 576 с.

19. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – Режим доступа: по подписке.

20. Татаркевич, В. История шести понятий. М.: Дом интеллектуальной книги, 2003. Режим доступа: по подписке.

21. Уильямс, Г. Как писать о современном искусстве=How to write about contemporary art : практическое пособие : / Г. Уильямс ; ред. сер. А. Шестаков ; пер. Е. Рубиновой ; дизайн ABCdesign. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 368 с. : ил. – (Garage Pro). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594503>

6.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»

1. Российское образование (федеральный портал) www.edu.ru
2. Портал Музеи России <http://museum.ru/>
3. TED conferences: <https://www.ted.com>
4. Портал Вики Калифорнийского института искусств (открытый источник): <https://sites.google.com/site/designtheoryispring09/critical-reflections-on-design-and-culture/graphic-design-history--a-critical-guide>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:

Кабинет истории искусства

Основное оборудование:

доска, учебная мебель, стол, стул преподавателя

технические средства обучения: персональный компьютер; набор демонстрационного оборудования (проектор, экран, колонки)

Помещение для самостоятельной работы обучающихся

Основное оборудование:

Оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система Microsoft Windows 10 pro;
- Операционная система Microsoft Windows Server 2012 R2;
- Программное обеспечение Microsoft Office 365
- Комплексная Система Антивирусной Защиты Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition

электронно-библиотечная система:

● Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE» <http://biblioclub.ru/>

- Образовательная платформа «Юрайт» <https://urait.ru/>

современные профессиональные баз данных:

● Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>.

информационные справочные системы:

● Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>.

● Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru/>)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Формы и методы преподавания дисциплины

Используемые формы и методы обучения: лекции и практические занятия, самостоятельная работа студентов, дискуссии в классе, в т.ч. на атрибуцию или описание памятников.

В процессе преподавания дисциплины преподаватель использует как классические формы и методы обучения (лекции и практические занятия), так и активные методы обучения (критические разборы произведений искусства и дизайна, атрибуция произведений по репродукциям и др.) - применение любой формы (метода) обучения предполагает также использование новейших IT-обучающих технологий, включая электронную информационную образовательную среду (посещение виртуальных выставок и экспозиций музеев, и др).

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости - с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ.

8.2. Методические рекомендации преподавателю

Перед началом изучения дисциплины преподаватель должен ознакомить студентов с видами учебной и самостоятельной работы, перечнем литературы и интернет-ресурсов, формами текущей и промежуточной аттестации, с критериями оценки качества знаний для итоговой оценки по дисциплине.

При проведении лекций, преподаватель:

- 1) В большинстве случаев, готовит цифровые слайды в формате ПаурПоинт (или схожих), где формулирует тему и цель занятия, с обязательным заранее подобранным рядом изображений, в т.ч. видео;
- 2) излагает основные теоретические положения;
- 3) с помощью мультимедийного оборудования дает определения основных понятий, источников, имен и дат;
- 4) проводит примеры из отечественного и зарубежного контекста, связывает исторические памятники, понятия, стили с использованием таких типологий или традиций в последующих эпохах и современном искусстве и дизайне;
- 5) в конце занятия дает вопросы для самостоятельного изучения.

При проведении практических занятий, преподаватель:

- 1) формулирует тему и цель занятия;
- 2) предлагает студентам ответить на вопросы, вынесенные на практическое занятие или формулирует задание, необходимое к выполнению в классе;
- 3) организует дискуссию по наиболее сложным вопросам или обсуждение результатов или трудностей в выполнении задания;
- 4) предлагает студентам провести обобщение изученного материала.

В случае проведения аудиторных занятий (как лекций, так и практических занятий) с использованием активных методов обучения (кейсов, мозговых атак, игрового проектирования и др.) преподаватель:

- 1) предлагает студентам разделиться на группы;
- 2) предлагает обсудить сформулированные им проблемы согласно теме лекции (практического занятия), раскрывая актуальность проблемы и ее суть, причины, ее вызывающие, последствия и пути решения;
- 3) организует межгрупповую дискуссию;
- 4) проводит обобщение с оценкой результатов работы студентов в группах и полученных основных выводов и рекомендаций по решению поставленных проблем.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня источников и литературы.

Для оценки полученных знаний и освоения учебного материала по каждому

разделу и в целом по дисциплине преподаватель использует формы текущего, промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.

8.3. Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах дисциплины путем планомерной, повседневной работы.

При подготовке к аудиторным занятиям, непосредственно в ходе проведения лекций и практических занятий, а также в ходе самостоятельной работы студенты должны пользоваться учебной литературой (согласно утвержденному перечню основной и дополнительной литературы по данному курсу), учебно-методическими материалами (включая данную рабочую программу), которые размещены в электронной информационно-образовательной среде.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Правила конспектирования

Конспект является письменным текстом, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации. Конспектировать – значит приводить к некоему порядку сведения, почерпнутые из оригинала. В основе процесса лежит систематизация прочитанного или услышанного. Записи могут делаться как в виде точных выдержек, цитат, так и в форме свободной подачи смысла.

При конспектировании лекций рекомендуется придерживаться следующих основных правил.

1. Не начинайте записывать материал с первых слов преподавателя, сначала выслушайте его мысль до конца и постарайтесь понять ее.

2. Приступайте к записи в тот момент, когда преподаватель, заканчивая изложение одной мысли, начинает ее комментировать.

3. В конспекте обязательно выделяются отдельные части. Необходимо разграничивать заголовки, подзаголовки, выводы, обособлять одну тему от другой. Выделение можно делать подчеркиванием, другим цветом (только не следует превращать текст в пестрые картинки). Рекомендуется делать отступы для обозначения абзацев и пунктов плана, пробельные строки для отделения одной мысли от другой, нумерацию. Если определения, формулы, правила, законы в тексте можно сделать более заметными, их заключают в рамку. Со временем у вас появится своя система выделений.

4. Создавайте ваши записи с использованием принятых условных обозначений. Конспектируя, обязательно употребляйте разнообразные знаки (их называют сигнальными). Это могут быть указатели и направляющие стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, сочетания PS (послесловие) и NB (обратить внимание). Например, слово «следовательно» вы можете обозначить математической стрелкой $\Rightarrow$. Когда вы выработаете свой собственный знаковый набор, создавать конспект, а после и изучать его будет проще и быстрее.

5. Не забывайте об аббревиатурах (сокращенных словах), знаках равенства и неравенства, больше и меньше.

6. Большую пользу для создания правильного конспекта дают сокращения. Однако будьте осмотрительны. Знатоки считают, что сокращение типа «д-ть» (думать) и подобные им использовать не следует, так как впоследствии большое количество времени уходит на расшифровку, а ведь чтение конспекта не должно прерываться посторонними действиями и размышлениями. Лучше всего разработать собственную систему сокращений и обозначать ими во всех записях одни и те же слова (и не что иное). Например, сокращение «г-ть» будет всегда и везде словом «говорить», а большая буква «Р» – словом «работа».

7. Бесспорно, организовать хороший конспект помогут иностранные слова. Наиболее применяемые среди них – английские. Например, сокращенное «ок» успешно обозначает слова «отлично», «замечательно», «хорошо».

8. Нужно избегать сложных и длинных рассуждений.

9. При конспектировании можно пользоваться как тезисной записью, так и повествовательными предложениями. Ваши собственные вопросы уместны на полях конспекта.

10. Не старайтесь зафиксировать материал дословно, при этом часто теряется главная мысль, к тому же такую запись трудно вести. Отбрасывайте второстепенные слова, без которых главная мысль не теряется.

11. Если в лекции встречаются непонятные вам термины, оставьте место, после занятий уточните их значение у преподавателя.

САМОПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ

Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Постарайтесь разобраться с непонятным материалом, в частности новыми терминами. Часто незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для чтения обязательной и дополнительной литературы, просмотра новых публикаций в специализированных журналах и новостей специализированных порталов. Интересные темы, проблемы, спорные публикации - пожалуйста, предложите вашему преподавателю для обсуждения в классе.

Обратите внимание на планирование работы над основными оцениваемыми заданиями - такими как эссе и доклад. Вам потребуется распределить время на несколько стадий работы, а также распланировать периоды самостоятельной работы на несколько недель. В любой момент работы над этими заданиями вы можете обращаться с вопросами к преподавателю.

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ (АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЭССЕ И ПР.)

При подготовке письменной работы необходимо обратиться к методическим указаниям по оформлению письменных работ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ

Список источников в эссе имеет важное значение: он отражает степень разработанности темы.

Список источников составляют:

- 1) по алфавиту авторов или названий статей;
- 2) по тематическому принципу.

Общие правила библиографического описания предусматривают необходимый минимум сведений, который позволяет безошибочно отыскать книгу или статью (обязательные элементы описания): фамилия автора, его инициалы, год издания (в скобках) заглавие, подзаголовочные данные, выходные данные (наименование издающего органа, страницы), если был найден в интернете - ссылку на электронный адрес и дату вашего последнего обращения к данному источнику. Обратите внимание - если книга была электронной, вы обязательно должны указать именно интернет-данные такого источника.

Например:

Rippé, C., Weisfeld-Spolter, S., Yurova, Y. & Kemp, A. (2021) Pandemic Pedagogy for the New Normal: Fostering Perceived Control During COVID-19. *Journal of Marketing Education*. January 2021.

Available at:

<https://journals-sagepub-com.ezproxy.herts.ac.uk/doi/full/10.1177/0273475320987287>

[Accessed:24.04.21]

Bacon, D. & Stewart, K. (2021) What Works Best: A Systematic Review of Actual Learning in Marketing and Management Education Research. *Journal of Marketing Education*. Available at:

https://journals-sagepub-com.ezproxy.herts.ac.uk/doi/full/10.1177/02734753211003934#_i36

[Accessed:24.04.21]

Работа над Эссе

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему.

При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную оригинальность изложения.

При формулировании цели обратить внимание на следующие вопросы:

- почему выбрали эту тему?
- в чем состоит актуальность выбранной темы?

- какие другие примеры идей, подходов или практических решений известны в рамках данной темы?
- в чем состоит новизна предлагаемого подхода?
- конкретная задача в рамках темы, на решение которой направлено эссе?

Содержание эссе должно отражать:

- анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, задачи;
- изложение собственного подхода / идеи и их аргументацию, в т.ч. ссылки на авторов идей и историю проблемы;
- перспективы использования данного подхода / его разработки;
- плюсы и минусы предложенной идеи;
- список источников
- список иллюстраций (если использовались)

Эссе не является компиляцией чужих текстов, даже если невозможно определить автора материала или информация находится в публичном домене:

Всегда, когда используете чужие слова (прямое цитирование) или «идеи» (косвенное цитирование или парафраз), вы должны дать понять своему читателю, что это не ваши слова или идеи. Даже если вы ужали большой объём чужого текста в один собственный абзац (а это, безусловно, серьёзная и творческая работа), необходимо сделать ссылку. Текст не становится вашим от того, что вы внимательно его проработали.

(Плешаков, Алиева, 2021). Полный текст доступен по адресу: <https://iq.hse.ru/news/434022735.html>

Порядок подготовки презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

- 1 стратегия: на слайды выносятся опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:
  - объем текста на слайде – не больше 7 строк;

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

- 2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);
- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому);
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступить к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для

информации - для информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранный показа (slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории?
- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Требования к устному докладу

1. Выберите тему из предложенной преподавателем тематики докладов и сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого теоретического материала.

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-ресурсы.

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание на непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя последовательность изложения материала.

7. Подготовленный доклад может сопровождаться презентацией, иллюстрирующей его основные положения.

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими темами или место рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор источников, на материале которых раскрывается тема, и т. п.

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.

Основная часть также должна иметь четкое логическое построение. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

UNIVERSAL
UNIVERSITY

Факультет дизайна

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

История и теория искусства и дизайна

Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Направление подготовки:	54.03.01 Дизайн
Направленность (профиль) подготовки:	Графический дизайн, Дизайн и архитектура интерьера, Дизайн одежды и текстиля, Иллюстрация, Промышленный дизайн, Современное искусство
Квалификация (степень):	Бакалавр
Форма обучения:	Очная
Срок освоения по данной программе:	4 года

Москва 2022

1. Формы и оценочные материалы текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации

В процессе и по завершению изучения дисциплины оценивается формирование у студентов следующих компетенций:

Компетенция	Индикатор достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
		знать	Уметь	Иметь практический опыт
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Демонстрирует прочные знания и понимание предметных областей истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности	* этапы и закономерности развития мирового искусства и дизайна, их связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями исторических периодов;	* уверенно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях, течениях мирового искусства и дизайна;	* поиска, отбора и обработки визуальной и текстуальной информации,
	ОПК-1.2. Анализирует произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	* основные памятники мирового искусства с древнейших времен до наших дней;	* самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности и характерные тенденции мирового искусства и дизайна;	* использования системы референсирования источников в тексте и в справочных разделах своих академических работ;
		* творчество выдающихся художников и дизайнеров разных времен и народов;	* пользоваться научной терминологией, излагать полученные знания, обосновывать выводы и анализ данными, полученными из релевантных, в том числе академических, источников.	* изложения и анализа тем, постановки и/или решения проблем истории и теории искусства и дизайна через академические форматы (дискуссия, эссе, реферат, доклад)
		* иметь представление о видах и жанрах искусства и дизайна и их специфике; о важнейших художественных направлениях, стилях и тенденциях мирового искусства и дизайна;		
		* основные источники по теории искусства и дизайна		

1.1. Текущий контроль успеваемости

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки индивидуального дневника, дискуссий, выполнения групповых заданий по описанию, анализу или атрибуции произведений по слайдам презентации преподавателя (“угадайка”), которые подразумевают в том числе выявление направлений для более углубленной самостоятельной работы студентов, либо необходимости для преподавателя провести дальнейшие разъяснения подтем, методов анализа и т.п. в классе. **Оценка за ведение рефлексивного дневника включается в итоговую оценку за дисциплину.**

Индивидуальный журнал-дневник (Рефлексивный дневник):

Формой текущего контроля также является проверка ведения Рефлексивного дневника (Reflective Journal), который включает краткие конспекты лекций и занятий, а также рефлексивные отчеты\ заметки в формате письменных записей, майнд-мепов, коллажей, фотографий-иллюстраций и\ или рядов изображений и схем к каждой теме дисциплины.

Критерии оценки.

Оценки по ведению рефлексивного дневника выставляются по следующим критериям с использованием 100-балльной шкалы, где 40 - минимально достаточная оценка (в соответствии с дескрипторами, принятыми в оценочной шкале Университета), общая оценка вычисляется исходя из веса критерия в данном сегменте контроля:

Описание критериев	Вес каждого критерия в итоговой оценке
Все темы программы текущего периода отражены в конспектах или других видах кратких записей, схем и др.	25
Навыки оформления прямых цитат и ссылок на источники, в т.ч. при использовании иллюстраций, сформированы	25
Работа студента демонстрирует разнообразие источников, к которым обращался студент (включая онлайн ресурсы), в том числе академические источники и обязательная литература рассмотрены	25
Рефлексивные записи включены и отражают как наблюдения, так и анализ рассмотренных материалов	25
ИТОГО: ведение рефлексивного дневника	100

При учете данной оценки текущего контроля в общем результате за семестр, данная оценка переводится в баллы в соответствии с весом данного показателя в семестровой промежуточной аттестации.

Примерные темы дискуссий и групповых упражнений по атрибуции, описанию, анализу памятников в классе

Тема 1.

- **Дискуссия:** Какой период считать началом для истории дизайна: дизайна одежды? дизайна интерьера? продакт дизайна?
- Упражнение на оформление прямой цитаты. Выполняется и проверяется в классе.

Студентам будет предложено принести 2 книги по искусству или дизайну. Задание - оформить 3-4 цитаты из данных книг и внести их в рефлексивный дневник. Одна из цитат должна быть длиннее, чем 2 предложения. Передать на проверку своему ближайшему соседу.

Тема 2.

- Семинарское занятие: Обсуждение выбора тем для индивидуальных презентаций (по географии и тематике напрямую не пересекающиеся с теми, которые были рассмотрены в классе, только темы до начала 20 века - см раздел темы для самостоятельной работы). Групповое блиц-задание на создание и проведение презентации в классе по темам истории искусства.
- Упражнения по базовой атрибуции памятников (групповое тестирование).

Преподаватель предлагает на экране визуальный ряд произведений, как использованных во время предыдущей\ предыдущих лекций, так и аналогичных им. Студенты должны назвать период, приблизительную датировку периода (с возможностью воспользоваться хронологической шкалой своего дневника), географический регион\школу, типологию памятника, его название и автора (если есть), аргументировать свое мнение\ предположение.

Тема 3.

- Задание в классе на поиск и анализ источников, доступных в сети Интернет (академические источники, индустриальные\профессиональные источники для дизайнеров, источники для массовой аудитории и пр).
- **Дискуссия** о подходах к оценке качества и достоверности интернет-источников.
- Задания по составлению библиографического списка в соответствии с Гарвардской системой. Обсуждение результатов в классе (т.е. студенты должны сами найти ошибки или подсказать решения в сложных случаях своим однокурсникам). Списки должны включать ссылки на источники аудио-визуальной информации.

Тема 4.

- **Дискуссия:** существуют ли различия в умении “видеть” дизайнерские произведения - для художника (дизайнера), для искусствоведа, для зрителя, для потребителя (покупателя) на выставке дизайнерской мебели?
- **Семинарское занятие:** Анализ и описание памятников (слайды - задания на устную работу в классе и последующее обсуждение результатов).

Примеры памятников для упражнений по анализу и описанию:

- А. Матисс. Марокканский триптих. (ГМИИ им Пушкина)
- П. Пикассо. Герника.
- С. Басс. Плакат к фильму “Вертиго” (1958)
- П. Сезанн. Натюрморт (из собрания ГМИИ им Пушкина)
- П. Гоген. Сбор плодов (из собрания ГМИИ им Пушкина)
- К. Брюллов. Автопортрет (из собрания ГТГ)
- А. Ван Дейк. Автопортрет (из собрания Эрмитажа)
- Э. Уорхол. Автопортрет.
- Микеланджело. Давид.
- Донателло. Давид.
- Дж. Бернини. Бюст Людовика XIV.
- Бюст Филиппа Араба (из собрания Эрмитажа)

Тема 5.

- **Домашнее задание:** провести первичное исследование понимания терминов “хороший вкус” и “плохой вкус” на примере 2-3 произведений искусства и дизайна среди разных групп своих знакомых\ своей семьи, собрать результаты.
- **Семинарское занятие:** представить результаты своего исследования своим сокурсникам. **Дискуссия** по результатам исследований.

Тема 6.

- **Дискуссия:** некоторые возможные направления развития искусства и дизайна в 21 веке были предложены преподавателем во время лекции (со ссылкой на источник того или иного мнения) - а можно ли их предсказать? В чем практическая сторона таких предсказаний - если речь идет о короткой перспективе в 1-2 года (т.е. о моде)? На результатах каких исследований могут быть основаны такие предположения?

Тема 8.

- **Дискуссия:** выставки и мероприятия современного искусства и дизайна, которые студенты посетили в летний период.

Тема 9.

- **Дискуссия** по проблемам классификации искусства и творческой деятельности. Дуглас Гордон “24 Hour Psycho” (1993). AES+F Пир Трималхиона (2010). К какому виду искусства следует отнести видеоарт?
- Задания для групп - на использование элементов теорий креативности применительно к кейсу, где необходимо представить большое кол-во новых и разноплановых идей.

Тема 10.

- **Дискуссия:** какие из базовых критических принципов Дракера и МакВаниша, Калифорнийский институт искусств (Drucker, J. & McVarish, E. - GD History, A Critical Guide, 2009) нуждаются в пересмотре? Чем их стоит дополнить?

Тема 11.

- **Дискуссия:** насколько глубоко должен знать и учитывать психологию восприятия (например, отдельные рассмотренные правила и эффекты, исследованные Р. Арнхеймом) современный графический дизайнер?

Что важнее для дизайнера - понимать ожидания клиента-заказчика, или (понимать) особенности визуального восприятия целевой аудитории (потребителя)? Какие инструменты для проверки (точности \ корректности) восприятия должны использоваться рекламными агентствами?

Тема 17.

- **Дискуссия:** Какие идеи я хотел бы видеть\ посмотреть в TED\TEDx презентациях? Какие важные идеи для развития дизайна я хотел бы представить сам как TED\TEDx презентацию?

2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по результатам 1, 2 и 3 семестров, и экзамена в 4 семестре.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- защита по докладу-презентации (1 семестр), билеты (2 семестр), задания и билеты (3 семестр), итоговое экзаменационное задание и билеты (4 семестр).

2.1. Семестр 1:

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- защита по докладу-презентации.

Примерное задание по индивидуальному докладу-презентации и защите работы:

Примерные темы для докладов-презентаций выбираются студентом самостоятельно из разделов - История искусства и дизайна Азии (Китай, Япония, Индия, Ближний Восток) или История книжной графики (до начала 20 века).

например:

- *Графика эпохи Южная Сун (Китай)*
- *Печатная графика эпохи Эдо (Япония)*
- *Сад камней (ландшафтный дизайн, Япония)*

- *Орнамент в древнерусских и византийских рукописях.*
- *История шрифта Бодони*
- и др.

Требования к содержанию доклада:

Данный доклад в первую очередь должен являться работой по подбору и анализу визуального ряда памятников выбранного явления. Он не должен быть компиляцией фактов, идей, цитат, кратким изложением книг, статей или сайтов, но подразумевает значительную предварительную работу с такими источниками. Одной из главных задач работы является - понимание методов корректной работы с источниками и методов предотвращения плагиата.

1. Краткое обоснование выбора, исторический контекст выбранного художественного явления \ темы
2. Краткий обзор и представление основных памятников (как минимум 10), сформированных по хронологическому принципу
3. Опишите и проанализируйте закономерности в развитии художественной техники, стиля
4. Приведите примеры использования элементов стиля \ цитирование в произведениях современных художников или дизайнеров.
5. Последний слайд - должен включать список источников

Формат:

- не более 25 слайдов ПауэрПоинт (минимально - 15 слайдов, включая лист источников)
- все иллюстрации должны включать информацию о памятнике, его приблизительной или точной датировке, авторе (или школе \ географическом районе)
- Список источников: должен включать все использованные источники, в т.ч. онлайн, оформленные в соответствии с Гарвардской референсной системой. Включая источники иллюстраций.
- В случае использования прямых цитат - обязательно оформление их в соответствии с Гарвардской референсной системой как в тексте доклада-презентации, так и в списке источников.
- Количество прямых цитат не должно превышать 10% текста доклада.
- Во всех случаях использования идей, мнений и перефразирования информации, взятой из источника - обязательна ссылка на источник в тексте (слайдах) доклада.
- Стиль текста изложения доклада - на усмотрение студента, но рекомендацией является использования формата тезисов (буллет-поинты)
- Данный доклад будет проверен на наличие плагиата
- Максимальное время для устной презентации доклада - не должно превышать 10 минут. Обратите внимание на то, что в среднем вы должны показать и описать около 2-3 слайдов в минуту. Обязательно проведите для себя

тренировочную презентацию (которую можно заснять на видео) и обязательно проанализируйте временные ограничения, которые накладывает такой формат.

Все виды работ текущего контроля и промежуточной аттестации оцениваются по 100-балльной шкале. Общая оценка за семестр рассчитывается исходя из следующего веса оценок:

Описание работ	Максимальное количество баллов
Выполнение форм текущего контроля успеваемости:	
Ведение рефлексивного дневника	30
Итого текущий контроль:	30
Промежуточная аттестация:	
Зачет	70
Итого промежуточная аттестация 1-го семестра:	70
Итого по всем формам контроля:	100

Критерии оценки доклада и ответов на вопросы по индивидуальной презентации и ее защите:

«Отлично» 80- 100 баллов - доклад выражает знание основных фактов и культурного контекста описываемого явления\ темы\ группы памятников, все примеры приведены корректно, их количество превышает предложенный минимум, описание и анализ произведений\или источников демонстрируют самостоятельность работы студента, ссылки на источники оформлены в соответствии с Гарвардской системой референсирования, плагиат полностью отсутствует. Формат презентации соответствует всем требованиям задания. Время, отведенное на презентацию, не превышено. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими.

«Очень хорошо» 70-79 баллов - доклад выражает знание основных фактов описываемого явления\ памятников, все примеры приведены корректно, их количество превышает предложенный минимум, описание и анализ произведений\или источников основаны на корректных ссылках на источники, с возможными незначительными неточностями в оформлении ссылок и библиографического листа, плагиат полностью отсутствует. Формат презентации содержит несущественные неточности. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими.

«Хорошо» 60-69 баллов - доклад выражает знание основных фактов описываемого явления\ памятников, все примеры приведены корректно, их

количество превышает предложенный минимум, описание и анализ произведений\или источников основаны на ссылках на источники, с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа. Формат презентации содержит несущественные неточности. Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с не существенными неточностями. Плагиат отсутствует.

«Удовлетворительно» (зачет) 40-59 баллов- доклад выражает знание основных фактов описываемого явления\ памятников, **количество корректных примеров не превышает предложенный минимум**, описание и анализ произведений\или источников основаны на ссылках на источники, с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа. Формат презентации содержит прочие ошибки и неточности. Ответы на вопросы преподавателя даны с неточностями или незначительными ошибками. Плагиат не является намеренным и составляет не более 20%.

«Неудовлетворительно» (незачет) менее 39 баллов - доклад выражает слабое знание основных фактов описываемого явления\ памятников, **количество корректных примеров не превышает или ниже предложенного минимума**, описание и анализ произведений\или источников лимитированы, с ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа (или они отсутствуют). Формат презентации содержит прочие ошибки и неточности. Ответы на вопросы преподавателя даны с ошибками (или студент отказался от ответа). Плагиат не является намеренным, но составляет более 20% (или - плагиат является намеренным и составляет более 10%).

В зачетно-экзаменационных ведомостях (по итогам зачета) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», рейтинговая оценка по системе ECTS.

Положительными оценками, при получении которых учебная дисциплина засчитывается в качестве пройденной, являются оценки **А, В, С, D и E**.

	100-балльная оценка	Европейская шкала оценки
зачтено	40-100	E, D, C, B, A
не зачтено	Менее 40	F

2.2. Семестр 2:

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- билеты.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается зачет в форме устного опроса по темам и материалам 1-го и 2-го семестра.

Примерный список вопросов к зачету:

1. Плагиат и методы, позволяющие избежать не намеренный плагиат в учебных и исследовательских работах.
2. Что такое первичные и вторичные источники для учебных и исследовательских работ? Назовите ряд первичных источников, которыми вы воспользовались при работе над заданиями и в своей самостоятельной работе по дисциплине в течение года. Назовите ряд вторичных источников, которые являлись обязательными или рекомендованными для самостоятельной работы в течение года.
3. Приведите примеры памятников (как минимум 4-5) характеризующих развитие декоративно-прикладного искусства Древнего мира (включая Древнюю Грецию и Древний Рим как минимум). Опишите и проанализируйте один из них.
4. Приведите примеры памятников (как минимум 4) архитектуры романского стиля и готики. Опишите характерные внешние отличия между этими двумя стилями.
5. Приведите примеры памятников (как минимум 5) архитектуры стиля классицизм и стиля барокко в России. Опишите характерные внешние отличия между этими двумя стилями.
6. Приведите примеры памятников (как минимум 5) архитектуры стиля классицизм и стиля барокко в Западной Европе. Опишите характерные внешние отличия между этими двумя стилями.
7. Приведите примеры памятников (как минимум 5) архитектуры стиля Ар Нуво (Модерн) в России и в Западной Европе. Дайте краткую характеристику стиля, проанализируйте взаимоотношение экстерьера и интерьера на одном из примеров.
8. Назовите 2-3 художественных направления в искусстве первой половины 20 века, дайте краткую характеристику одного из них (по выбору), приведите примеры произведений (2-3 как минимум) и их авторов.
9. Назовите 2-3 художественных направления в искусстве 50-70 гг 20 века, дайте краткую характеристику одного из них (по выбору), приведите примеры произведений (2-3 как минимум) и их авторов.
10. Постмодернизм. Краткая характеристика. Назовите как минимум 3 авторов, проанализируйте одну из их работ.
11. Расскажите о вашем любимом художнике или архитекторе (до начала 20 века), приведите примеры его работ (как минимум 5), опишите и проанализируйте одну из них.
12. Расскажите о вашем любимом дизайнера, приведите примеры его работ (как минимум 5), опишите и проанализируйте одну из них.
13. Как знание истории искусства и дизайна может отражаться в работах современного дизайнера? Приведите примеры (как минимум 2).

14. Какие исторические примеры вы использовали в своих учебных работах по дизайну в прошедшем году? Знание творчества каких дизайнеров вы планируете углублять и использовать в ваших ближайших проектах или проектах следующего года и почему?

Критерии оценки при устном опросе:

«Отлично» - ответ выражает знание основных фактов, понимание культурного контекста описываемого явления\ памятника, **все** предусмотренные вопросом примеры приведены корректно, **их количество превышает предложенный минимум**, описание и оценка произведений\или источников демонстрируют уверенное владение материалом и практическими методами анализа.

«Очень хорошо» - ответ выражает знание основных фактов, культурного контекста описываемого явления\ памятника, **все** предусмотренные вопросом примеры приведены корректно, **их количество превышает предложенный минимум**, анализ и оценка произведений\или источников демонстрируют владение материалом и методами, с возможными незначительными неточностями в понимании контекста, названиях, датировках .

«Хорошо» - ответ выражает знание основных фактов и датировок, **все** предусмотренные вопросом примеры приведены корректно, **их количество превышает предложенный минимум**, анализ и оценка произведений\или источников демонстрируют владение основными методами, с возможными незначительными неточностями в понимании контекста, названиях, датировках .

«Удовлетворительно» (зачет) - ответ выражает знание основных фактов и датировок, **большинство** предусмотренных вопросом примеров приведено корректно, **количество верных примеров не превышает предложенный минимум**, анализ и оценка произведений\или источников демонстрируют владение основными методами, с возможными несущественными ошибками в понимании контекста, названиях, датировках .

«Неудовлетворительно» (незачет) - ответ выражает слабое знание основных фактов и датировок, предусмотренные вопросом примеры приведены некорректно, **количество верных примеров не соответствует предложенному минимуму**, с заметными и существенными ошибками в понимании методов анализа и описания, контекста, названиях, датировках.

Все виды работ текущего контроля и промежуточной аттестации оцениваются по 100-балльной шкале. Общая оценка за семестр рассчитывается исходя из следующего веса оценок:

Описание работ	Максимальное количество баллов
Выполнение форм текущего контроля успеваемости:	
Ведение рефлексивного дневника	30
Итого текущий контроль:	30
Промежуточная аттестация:	
Зачет	70
Итого промежуточная аттестация 1-го семестра:	70
Итого по всем формам контроля:	100

В зачетно-экзаменационных ведомостях (по итогам зачета) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», рейтинговая оценка по системе ECTS.

Положительными оценками, при получении которых учебная дисциплина засчитывается обучающийся в качестве пройденной, являются оценки **A, B, C, D** и **E**.

	100-балльная оценка	Европейская шкала оценки
зачтено	40-100	E, D, C, B, A
не зачтено	Менее 40	F

2.3. Семестр 3:

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- задания (эссе или библиографический обзор) и билеты.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается зачет в форме устного опроса по темам выполненной самостоятельной работы.

Самостоятельно выполненная работа (по выбору студента) - эссе или библиографический обзор:

- **Эссе 2000 слов**

- Тема эссе выбирается студентом из предложенных или может быть предложена студентом, с обязательным одобрением преподавателя.

Примерные темы эссе:

- *Использование диаграмм в комиксах Криса Вейра (Chris Ware)*

- *Передача звука и движения (визуальными средствами) в комиксах Юши Юкямы (Yuichi Yokoyama)*
- *Основные принципы жанра Гекуга на основе анализа манги Тацуми Йоширо (Tatsumi Yoshihiro) “Старики в Токио”*
- *Комиксы Оливье Шровена (Olivier Schrauwen)*
- другие

Требования к оформлению эссе:

- Не менее 10 - 15 источников, в том числе не менее 2 академических (академическая статья, научные издания, литература, рекомендованная в качестве учебников или методических пособий для высшего профильного образования и т.д.), а также источники доступные он-лайн.
  - Авторы, названия, данные источника, иллюстрации - должны быть указаны в соответствии с Гарвардской референсной системой, в основном тексте эссе и в листе ссылок и иллюстраций.
  - Использование иллюстраций является обязательным (не менее 2-3х)
- **Обзор и библиографическая аннотация источников по темам графического дизайна или иллюстрации**
    - 10 - 15 источников, в том числе не менее 5 академических (академическая статья, научные издания, литература, рекомендованная в качестве учебников или методических пособий для высшего профильного образования и т.д.), а также источники доступные он-лайн
    - Аннотация по каждому источнику- составляется студентом самостоятельно (200-250 слов каждая)
    - Авторы, названия, данные источника, иллюстрации - должны быть указаны в соответствии с Гарвардской референсной системой
    - Использование иллюстраций является обязательным (не менее 2-3х)

Примерные вопросы:

- Мнение какого вторичного источника вам оказалось наиболее близко или оказалось наиболее полезным для собственных выводов? В чем сходство и в чем различие ваших подходов и подходов к анализу темы автором данного источника?
- Какие методы поиска источников вы использовали при подготовке своей работы? Какие источники вы решили не включать в свое исследование и почему?
- Какие именно источники, использованные вами, вы относите к академическим, к профессиональным (индустриальным), к масс-медиа (клубам для фанатов, популяризаторским сайтам и т.п.)? Какие еще академические источники

потенциально могли бы быть вами использованы, если бы вы решили продолжить и углубить исследование?

- Все ли приведенные вами иллюстрации (визуальные материалы) взяты из Интернета? В чем отличие оформления ссылок (и списка иллюстраций) для изображений отснятых вами лично из книг и журналов от изображений, скачанных из Интернета (по Гарвардской референсной системе)?
- Какие визуальные средства передачи звука используются или использовались в иных жанрах графики (помимо комиксов) - в плакатах? в обложках для винила, CD дисков? иллюстрациях детских книг? Приведите 2-3 примера и проанализируйте их. Сопоставьте их с примерами, проанализированными в вашей работе.

Критерии оценки эссе и ответов на вопросы:

«Отлично» 80- 100 баллов - эссе/ библиографический обзор выражает знание и понимание основных фактов и **культурного контекста** проанализированного явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, **их количество превышает предложенный минимум**, работа содержит грамотную аргументацию с опорой на академические источники, ссылки оформлены в соответствии с Гарвардской системой референсирования, плагиат полностью отсутствует. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы отсутствуют.

«Очень хорошо» 70-79 баллов - эссе/ библиографический обзор выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, **их количество превышает предложенный минимум**, описание и анализ темы основаны на грамотной аргументации и корректных ссылках на источники, с незначительными неточностями в оформлении ссылок и библиографического листа, плагиат полностью отсутствует. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы отсутствуют или являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам.

«Хорошо» 60-69 баллов - эссе\библиографический обзор выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, **их количество соответствует или превышает предложенный минимум**, описание и анализ темы\или источников основаны на ссылках на источники, **с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа**. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с не существенными неточностями. Плагиат отсутствует. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам.

«Удовлетворительно» (зачет) 40-59 баллов- эссе выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **количество корректных примеров не превышает предложенный минимум**, описание и анализ темы\или источников слабо аргументирован, с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа (или библиографический лист отсутствует). Формат содержит прочие ошибки и неточности. Количество источников или их качественная типология не вполне соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя даны с некоторыми ошибками. Плагиат не является намеренным и составляет не более 15%.

«Неудовлетворительно» (незачет) менее 39 баллов - эссе\ библиографический обзор выражает слабое знание основных фактов описываемого явления\ темы, **количество корректных примеров не превышает или ниже предложенного минимума**, описание и анализ произведений\или источников лимитированы, с ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа (или они отсутствуют). Формат содержит прочие ошибки и неточности. Количество источников или их качественная типология не соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя даны с ошибками (или студент отказался от ответа). Плагиат не является намеренным, но составляет более 15% (или - плагиат является намеренным и составляет более 10%).

Все виды работ текущего контроля и промежуточной аттестации оцениваются по 100-балльной шкале. Общая оценка за семестр рассчитывается исходя из следующего веса оценок:

Описание работ	Максимальное количество баллов
Выполнение форм текущего контроля успеваемости:	
Ведение рефлексивного дневника	30
Итого текущий контроль:	30
Промежуточная аттестация:	
Зачет	70
Итого промежуточная аттестация 1-го семестра:	70
Итого по всем формам контроля:	100

В зачетно-экзаменационных ведомостях (по итогам зачета) выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено», рейтинговая оценка по системе ECTS.

Положительными оценками, при получении которых учебная дисциплина засчитывается обучающийся в качестве пройденной, являются оценки **A, B, C, D** и **E**.

	100-балльная оценка	Европейская шкала оценки
зачтено	40-100	E, D, C, B, A
не зачтено	Менее 40	F

2.4. Семестр 4:

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.

В качестве средств, используемых на промежуточной аттестации предусматривается:

- итоговое экзаменационное задание и билеты.

Примерное экзаменационное задание

Эссе (4 семестр)

- 2000 слов (не включая лист библиографии)
- В эссе должно быть использовано 10 - 15 источников, в том числе не менее 3 академических (академическая статья, научные издания, литература, рекомендованная в качестве учебников или методических пособий для высшего профильного образования и т.д.), а также источники доступные он-лайн.
- Авторы, названия, данные источника, иллюстрации - должны быть указаны в соответствии с Гарвардской референсной системой, как в основном тексте эссе, так и в листе ссылок и иллюстраций.

Приблизительные темы эссе:

1. Выберите один из двух памятников:

- Плакат: к оперетте Оффенбаха “Орфей спускается в ад” Йозеф Мюллер-Брокманн, 1965

(Orpheus in der Unterwelt. Josef Müller-Brockmann, 1965. 1270 × 900 mm)

или

- Плакат: Вкус и стиль - это еще не все. Шейла Леврант де Бреттевиль, 1969

(Taste and style just aren't enough. Sheila Levrant de Bretteville, 1969.

150 × 225 mm (aprox.), multiple versions.)

2. Напишите эссе-размышление на тему - о связи в этом плакате между формой (средствами) и содержанием (сообщением), как эта связь распространяется на более общие идеи и проблемы графического дизайна.

3. Используйте следующие базовые принципы при работе над эссе (ABC):

А) Используйте базовые принципы критического анализа Дракер и МакВаниш для описания, анализа и оценки выбранного плаката.

В) Используйте три принципа Гилды Вилльямс для написания работы об искусстве - они помогут вам лучше организовать и структурировать ваше предварительное исследование, черновые записи и идеи:

1. Что это? (На что это похоже? Как это сделано? Что здесь происходит?)

Сделайте заметки и проанализируйте для себя:

- Для чего было сделано это произведение?
- О чем это произведение?
- От имени кого говорит это произведение?
- Кому адресовано это сообщение / это произведение?
- Как сделано это произведение?
- Как это произведение достигает своего адресата?
- Где оно сделано? Когда?

Описание произведения:

- Какие визуальные и текстуальные элементы вы можете наблюдать в данной работе? Как они соотносятся между собой?
- Эта работа является автономной, или она является частью серии или другим образом взаимосвязанного ряда работ?

2. Что она может означать (как форма передает содержание)?

3. Какое это может иметь значение для области культуры и общества в целом (Что она привносит - если привносит - в более широкий контекст)?

С) Смотри список рекомендованной литературы и источников по теме, но используйте его только как отправную точку. Обязательно использование источников, найденных самостоятельно.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Назовите базовые принципы Дракер и МакВаниш для критического анализа произведений графического дизайна. Проанализируйте одно из современных произведений (например - Логвин, А. Плакат “Жизнь ужжалась” 2022) используя один из принципов.
2. Назовите основные принципы написания работы об искусстве Гилды Вилльямс.
3. Что такое плагиат в академической работе?

4. Что такое самоплагиат? Является ли самоплагиат академическим нарушением?
5. Назовите и опишите 2-3 плаката разных десятилетий 20 века, проанализируйте связь между их формой и содержанием (автор, датировка каждого).
6. Какие ограничения накладывает на графических дизайнеров массовый переход на электронные форматы - с точки зрения ограничения средств выразительности? с точки зрения расширения проблем профессиональной этики?
7. Какие дополнительные возможности дает графическим дизайнерам массовый переход на электронные форматы - с точки зрения расширения средств выразительности? с точки зрения лучшего контроля проблем профессиональной этики?
8. Основные черты и датировка первой индустриальной революции и ее влияние на развитие дизайна.
9. Основные черты и датировка второй индустриальной революции и ее влияние на развитие дизайна.
10. “Искусство и ремесла”. Уильям Моррис. Джон Рескин. Основные принципы идеологии и дизайна.
11. Ар Нуво (Модерн)- назовите как минимум 2х представителей этого художественного направления (2х художников, дизайнеров или архитекторов), дайте развернутую характеристику одного из них, с описанием как минимум 1ой работы.
12. Баухауз - назовите как минимум 2х представителей этой художественной школы (2х художников, дизайнеров или архитекторов), дайте развернутую характеристику одного из них, с описанием как минимум 1ой работы.
13. Ар Деко - назовите как минимум 2х представителей этого художественного направления (2х художников, дизайнеров или архитекторов), дайте развернутую характеристику одного из них, с описанием как минимум 1ой работы.
14. Приведите примеры актуальных проблем и современных трендов в дизайне. Опишите и проанализируйте один из них.

3. Критерии оценки по дисциплине

Итоговой оценкой студента по дисциплине (максимум 100 баллов) является результат промежуточной аттестации и экзамена в конце 4 семестра. При этом за все предыдущие семестры (семестр 1, семестр 2, семестр 3) студенты должны иметь результат “зачтено” как условие допуска к сдаче экзамена в конце данной дисциплины.

Описание работ	Максимальное количество баллов
Текущий контроль за 4-ый семестр (рефлексивный дневник)	10

Итого текущий контроль:	10
Промежуточная аттестация: Экзамен	90
Итого по всем формам контроля:	100

Критерии оценки эссе и ответов на вопросы экзаменатора:

«Отлично» 80- 100 баллов - эссе выражает знание и понимание основных фактов и культурного контекста проанализированного явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, работа содержит грамотную аргументацию с опорой на академические источники, ссылки оформлены в соответствии с Гарвардской системой референсирования, плагиат полностью отсутствует. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Теоретическое содержание курса освоено **полностью**, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы..

«Очень хорошо» 70-79 баллов - эссе выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, описание и анализ темы основаны на грамотной аргументации и корректных ссылках на источники, с незначительными неточностями в оформлении ссылок и библиографического листа, плагиат полностью отсутствует. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Ответы на вопросы преподавателя были полными и исчерпывающими. Теоретическое содержание курса освоено **полностью**, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы.

«Хорошо» 60-69 баллов - эссе\библиографический обзор выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **все** примеры приведены корректно, **их количество соответствует или превышает предложенный минимум**, описание и анализ темы\или источников основаны на ссылках на источники, **с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа**. Количество источников и их качественная типология соответствуют требованиям задания. Плагиат отсутствует. Ошибки в содержании, анализе, понимании темы являются незначительными по отношению к основным выводам и тезисам. Ответы на вопросы преподавателя были развернутыми, с не существенными неточностями. Теоретическое содержание курса освоено **полностью**, без пробелов, **некоторые** практические навыки работы с освоенным материалом сформированы **недостаточно**.

«Удовлетворительно» (зачет) 40-59 баллов- эссе выражает знание основных фактов описываемого явления\ темы, **количество корректных примеров не превышает предложенный минимум**, описание и анализ темы\или источников слабо аргументирован, с возможными ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа (или библиографический лист отсутствует). Формат содержит прочие ошибки и неточности. Плагиат не является намеренным и составляет незначительную часть работы (такая часть не была включена в предмет оценивания). Ответы на вопросы преподавателя даны с некоторыми ошибками. Теоретическое содержание курса освоено **частично**, некоторые или все практические навыки работы **сформированы на начальном уровне. Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном уровне.**

«Неудовлетворительно» (незачет) менее 39 баллов - эссе выражает слабое знание основных фактов описываемого явления\ темы, **количество корректных примеров не превышает или ниже предложенного минимума**, описание и анализ произведений\или источников лимитированы, с ошибками в оформлении ссылок и библиографического листа (или они отсутствуют). Формат эссе содержит прочие ошибки и неточности. Количество источников или их качественная типология не соответствуют требованиям задания. Плагиат не является намеренным, но составляет более 15% (или - плагиат является намеренным и составляет более 10%). Ответы на вопросы преподавателя даны с ошибками (или студент отказался от ответа). Теоретическое содержание курса освоено **частично**, некоторые или все практические навыки работы **не сформированы. Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут.**

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации (при проведении экзамена / выставления оценки по сданной работе и дисциплине)

5-балльная система	Рейтинговая оценка
«Отлично»	70-100
«Хорошо»	50-69
«Удовлетворительно»	40-49
«Неудовлетворительно»	Менее 40

Описание балльной системы Университета для промежуточной оценки по дисциплинам:

100- балльная оценка	Европейская шкала оценки Оценка по шкале ECTS	Определение
70 - 100	<i>A</i>	<p>«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения по всем критериям задания соответствует оценкам отлично или очень хорошо, задания выполнены без ошибок, представленная работа содержит оригинальное (или инновационное) решение либо исполнение задания или существенных элементов задания, при этом оно соответствует общим целям и задачам проекта.</p>
50-69	<i>B, C</i>	<p>«Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено по критериям задания как очень хорошо или отлично, некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками</p>
40-49	<i>D, E</i>	<p>«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. Все запланированные образовательные результаты по дисциплине достигнуты, все или некоторые из них на минимально достаточном уровне.</p>
0-39	<i>F</i>	<p>«Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, и / или выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. Как минимум один из запланированных образовательных результатов не достигнут.</p>

Шкала соответствия оценок промежуточной аттестации в форме зачета

	Рейтинговая оценка	Европейская шкала оценки Оценка по шкале ECTS
зачтено	40-100	E, D, C, B, A
не зачтено	39 и меньше	F